

考进中央美院

- 学习亮点
- 成功之路
- 考前冲刺
- 考试样板
- 深入追求
- 指引方向

CHANGJIUQING
SHUMIAO

常久素描

图书在版编目 (CIP) 数据

考进中央美术学院/常久青编. —长春: 吉林摄影出版社, 2003.2

ISBN 7-80606-627-6

I. 考… II. 常… III. 美术—高等学校—入学考试—经验 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 107383 号

常久青素描

编 著: 常久青

责任编辑: 王笠君

版式设计: 孙美君

封面设计: 潘 彤

出版发行: 吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号)

印 刷: 辽宁美术印刷厂

(沈阳市大东区北大营街 11 号)

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 4

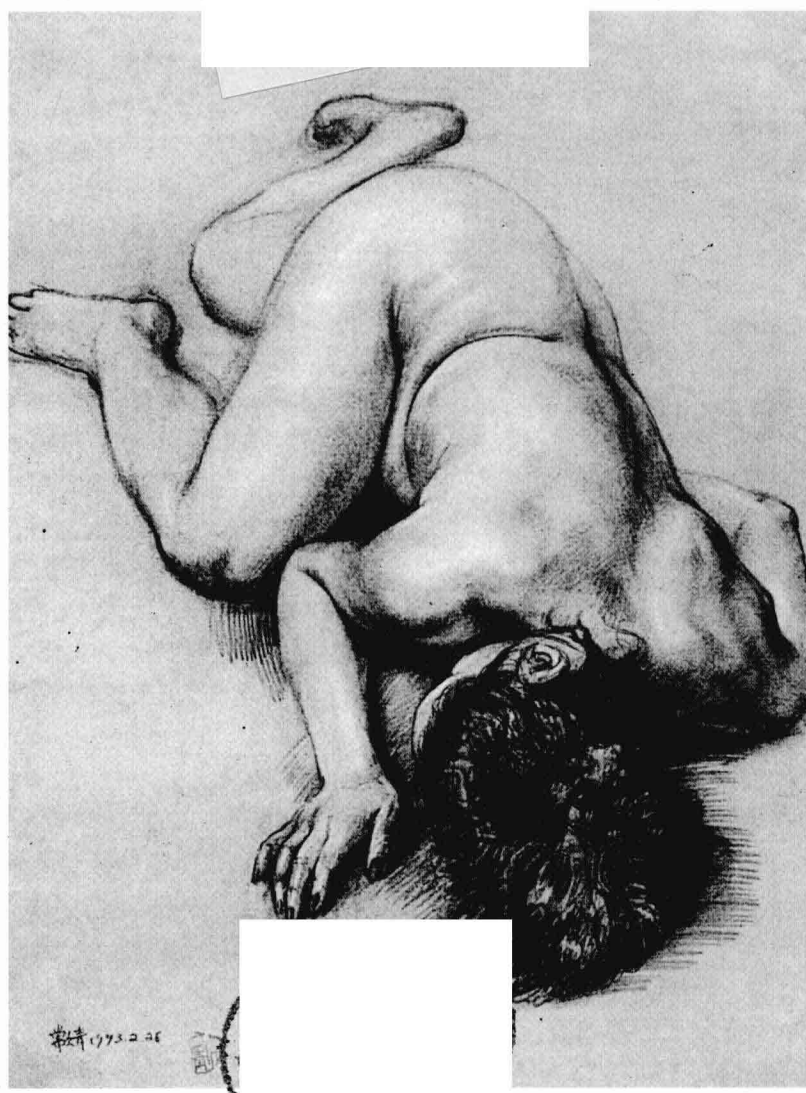
版 次: 2003 年 1 月第 1 版第 1 次

书 号: ISBN 7-80606-627-6/J.406

定 价: 18.80 元

本书如出现质量问题请与印刷厂调换

素描青春久常

作者简介

1966年3月生于北京。

1985年毕业于北京市工艺美术学校工业美术专业。

1990年考入中央美术学院版画系。

1990年获年度学生作品展素描二等奖。

1991年获年度学生作品展素描三等奖。

1992年获中央美院素描大展一等奖。

1993年在全国高等艺术学院素描展中获奖，并荣获“吴作人国际美术基金会”颁发的素描基础奖学金。

1994年获年度学生作品素描优秀奖。

1995年赴印度尼西亚工作。

2000回国后任“吴作人美术学校”副校长。

浅谈考前素描教学

艺术这个词包罗万象,它的内容实在是太广泛了,像我们数得过来的有音乐艺术、歌舞艺术、足球艺术、体操艺术、雕塑艺术、管理艺术、指挥艺术,甚至还有语言艺术等等。我们在这里要说的是绘画艺术。

绘画艺术又分很多种类,素描这类,又分为抽象、具象、再现式和表现式素描等多种。再现式素描,它又分为基础阶段素描、高级阶段素描,基础素描,它又分为初学阶段、考学阶段、大学学习阶段。专讲考学阶段的素描学习,前面说了一大段,现在才是切入正题。

这一阶段的教学是最严格的,最艰苦的,也是最累的。因为大学的入学考试有一些硬性的要求,而这些要求正是区别考生能力高低的标准,当然这些要求也是一个考入美院学生的必需的条件。比如第一要造型准确,也就是说要画得像。在我们考前班的训练中是尤为重要的,这也是一个很痛苦、甚至很枯燥,且极需要耐力的过程,是很吃工夫的,也是素描学习中的一大难关。如果在初级阶段的问题没解决好,实际上是很难再往前走的,往往有很多同学(包括外行家长)认为考试是画真人像,明明自己还有很多初级问题尚未解决,却急于画头像。当然也能画,但要达到考学的要求就太难了。学生自己画不出东西,老师也觉着很难教,遇到这样的情况,就一定劝他们先画好石膏像。我的宗旨是把形体、明暗、空间、素描技巧等问题解决在石膏像上。然后再研究头像,当然此时又会有新的课题,如头骨、肌肉的解剖,骨头、肉在画法上的区别,毛发、眼球等在质感上的表现,怎样捕捉人物特性等。我的很多学生都是来自全国各地,而各地的素描风格却大有不同,虽然他们在当地学的素描规律和北京没什么两样,但画面的效果及处理方式却差别很大。现在北京很多艺术院校的美术或设计专业几乎都有中央美院、清华美院的毕业生在任教,可见北京地区的风格已经统一。所以外地学生要想考入北京的艺术院校,最好先到北京学习一番,这实际上是条捷径。近几年中央美院在全国几个地区设考点,西南地区考卷初试合格的能带回北京本院参加总评的很少,这一点充分说明风格及处理手法的重要性。画素描都是从形体先开始的。形体:顾名思义是形像与体积,现在绝大多数老师教学生都是形、体一起画,学生形还没有画准,就急于涂上明暗。调子这东西对于学生来讲独有厚爱,因为它在进行中很有意思,也会很快的出来效果,这时如果有经验的老师发现其形不准,应立即让学生停止上明暗,回来继续找形,反复地找,尽自己的最大努力挖掘学生的找形能力,训练眼睛的敏锐性。这一阶段最重要的是过程,而不急于要画面的效果,严格要求学生从造型基本正确到造型准确再到造型精确,(当然由准确到精确可能会有一个过程)这一阶段不用上明暗,形与体暂时分开考虑,以突出学生对形的单纯认识,方法是只用线找形。既简单又易掌握。当然这种严格的要求对学生来讲可能很痛苦、很枯燥,而且老师教着也很累,因为老师要帮助学生纠正画面上每个细微的错误。但它的好处是能使学生的眼力在深入细致的观察中大有提高,效果是很显著的,一段时间后,我的学生都发现很多画册上印的石膏作品形都不准,艰苦的磨炼开始接出硕果,学生自然是很高兴,但接下来可能又出了问题了,有些学生觉得自己怎么画也画不像了,而且越画越觉着石膏像难画,进入了第二轮的痛苦状态。我说,别着急,这是好事,说明你的眼力提高了很多,但手上的工夫因为画得少还跟不上。眼睛看到了却画出来不满意,接下来只有多画了。经过这二个轮次的研究,形的问题应当是基本解决了。

第二是说体,体这里是只把你所画好的形运用明暗调子转化为体块关系,这时学生可以把形的东西放一放(因为形已准确了),专门研究体积,当然这个体积包括明暗调子的层次区分、空间感、重量感及深入刻画的过程。但此时注意绝对禁止学生从局部开始深入,对于初学者一定要求从整体把握大的形,要练习控制全局的能力,这在初期素描学习中尤为重要。当然如果真正掌握了整体观察能力,整体意识已在你的头脑中巩固以后,可以从局部深入,但我认为这应当是进入大学之后的事情,考学阶段万万不可,否则钻进容易,出来就难了。在画体积的过程中还要让学生明白主、次矛盾的关系,即先有形体,在特定的光线下才有明暗,随着光源的变动,明暗会起变化,而形体本身是永远不变的,所以在作画过程中不能一味的、被动的跟着光影走,要理解在暗部的也是形体,只是要在处理它的时候要比受光的主体部分在对比上弱一些。其二,在画体积的过程中要始终围绕着形体的转折面走(即明暗交界线),是因为大形、小形的不同,才使明暗交界线有粗、细、锐利、平缓的

区别,要使学生有识别这种细微变化的能力,这是眼睛上的功夫,是需要严格训练的。另外,有相当一部分学生把投影部分的边缘画得同明暗交界线一样的重,这是错的。因为是先有形体,才能有投影,形体是本质的,而其投影只是现象,形是主要的,要画得清楚、对比强一些,而它后影子,当你看它时也许是挺强的(尤其是灯光作业),但此时你的眼睛并不是一架照相机,你要通过你的大脑认识和加工处理,影子的色调决不能和明暗交界线一样重。

对于明暗层次的把握也是这一阶段学习的重点,它可以决定画面的效果。不管什么绘画专业,对形体的要求基本上是一致的,而在明暗关系及色调的处理上开始出现分歧。油画专业注重全因素素描,要求体积、空间感强,调子、灰层次丰富,在素描中甚至要感觉出色彩。版画专业和油画比有其局限性,故要求素描色调要提炼概括,减少过多的灰层次,对比强烈,甚至黑白分明,试想,只给你一把木刻刀,你能作出多少层次来,所以要发挥其专业的特长,它是为版画服务的。国画专业的素描则是以线为主,这是从中国古代传统画延续而来的,色调比较清淡,注重结构,不太强调体积感。而雕塑专业素描正是强调大的体积关系,而不太注意调子和丰富的灰层次变化,雕塑家画素描就像是用笔在作雕塑一样,对体积、结构要求更是严谨有余。

现在的一些美术院校虽然招生人数增加了,但考试的方式却在变着花样的翻新。大学一年级不分专业,统一叫做基础部。又由于考试难度的增加,现在美院已把过去大学一年级要学习解决的问题推到了考前班。比如人体速写,在过去这是大学二年级的课程,现在被逼无奈已安排在考前就开始接受训练了,虽然入学考试是画着衣速写,但如果考生不了解人体比例结构,只能照猫画虎,表面看可能效果、线条、提炼概括的能力都不错,但人体内部结构的错误是绝对逃不过考官眼睛的,在同等情况下与画过人体速写的考生相比,在分数上就一定吃亏,那末差几分,也许一下子就落下几十名。所以在我们考前班画人体完全是竞争的需要,也是争取好成绩的需要。素描亦是如此,我认为应在增加整体美术素质教育的同时,提高学生的应试能力。现在有很多考前班就画3个小时的素描,因为考试时间是3个小时。而学生从来没有深入细致的研究进去,这不可能从本质上提高学生的能力,只是在不停的出画,其作品千篇一律,就像复印出来的,手动的多,脑动的少,到一定程度便不能再提高了,而且变成了“眼低手高”,什么都能画,就是画什么都不像或很概念,这是在教学中最怕出现的问题,这样的学生即使真的运气好,偶然撞进了美院,老师不好教,学生自己也难受。由此看来,有一个正确的起萌是何等的重要。

我们现在的考前培训便是以提高考生全面素质为目的,想使学生在考前时就能达到大学一年级的水平,学习大一的课程,有些复读生因文化课差几分,头一年没考上的,其能力是有的,就看老师怎样调教了,如果考生真有了这样的水平,难道还怕入学考试吗?经过几年的摸索,现在已初见成效。参看图1-4为吴作人美术培训学校考前班学生所画的摩西像,(这在以前是大学一、二年级才能够画的),其能力完全可以达到大学一年级中等以上水平。

综上所述,教师在教课前要把目的和意义说明,学生在学习过程中要明确自己的目标,只有师生共同努力,才能真正完成考学前所需要的学业,做一个美术学院合格的后备生。

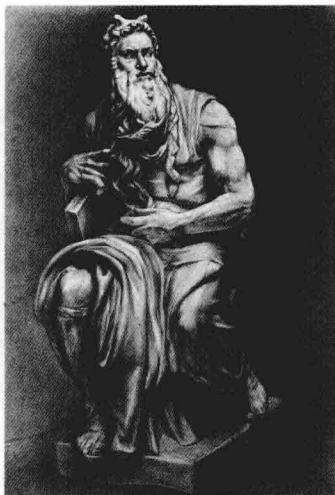
(以上纯属我个人见解,有不到之处请同仁多提宝贵意见)

常久青

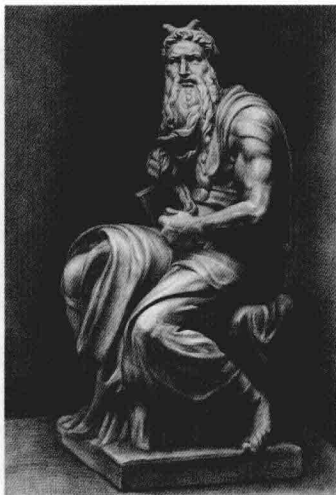
2002年11月于北京

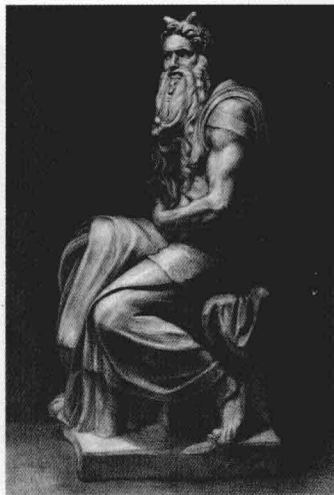
何 杉

李 源

赵晓光

于 磊

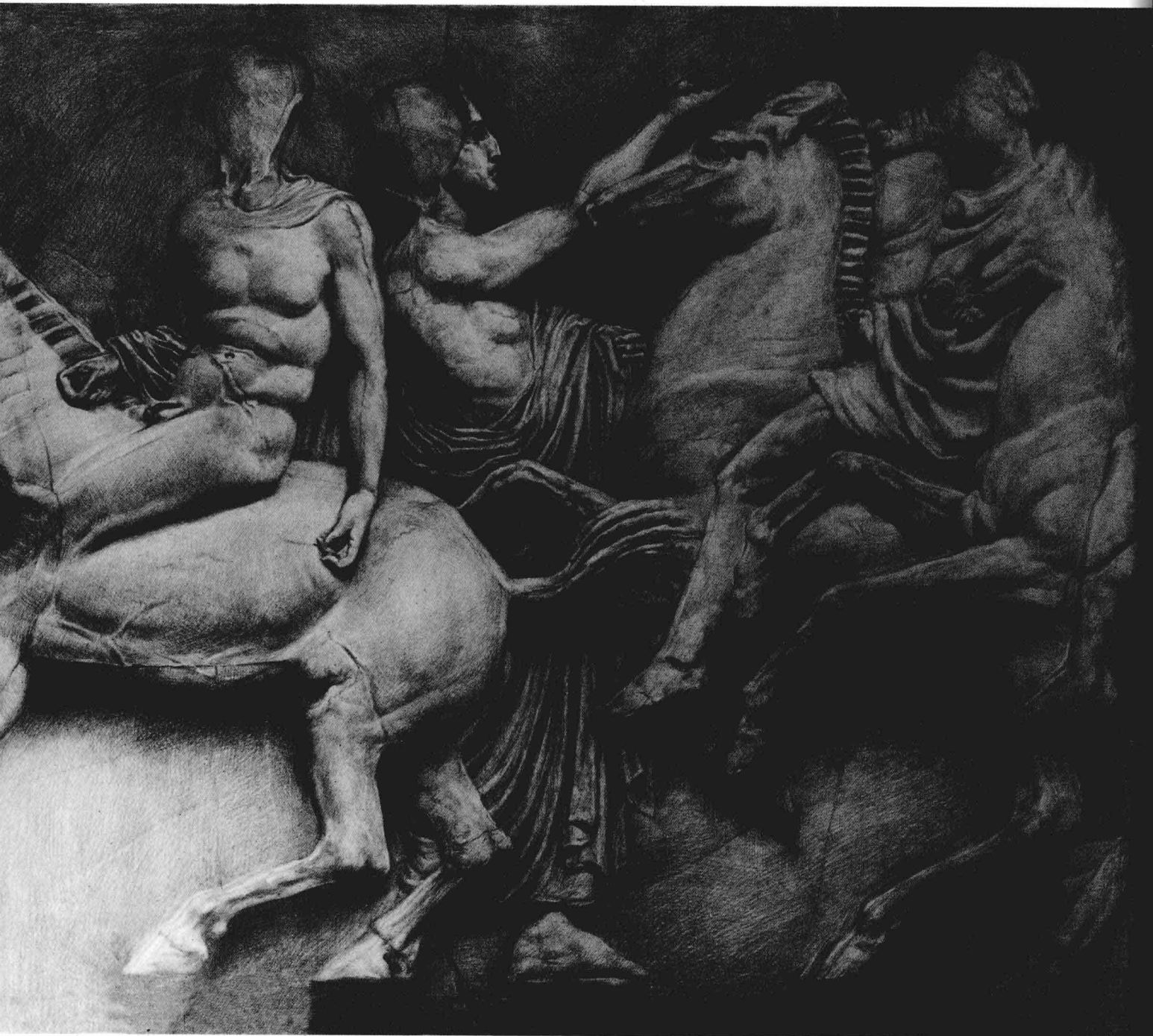

大卫 (系藏) 1992 年中央美院素描大展一等奖、全国高等艺术学院素描展获奖
(二年级) 1991 年 指导教师: 马刚、余陈

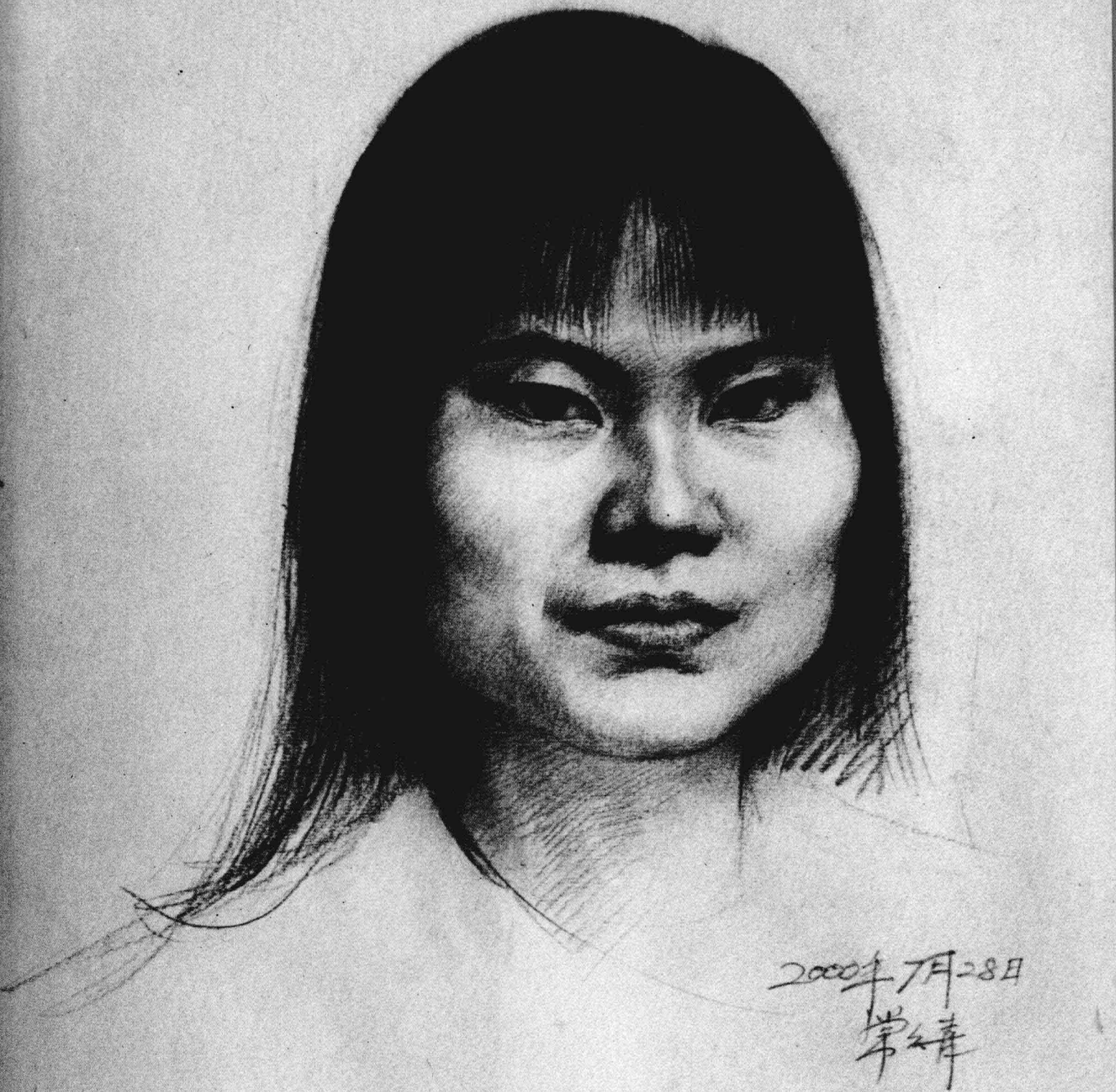

摩西（2002年）彩色铅笔（整开）

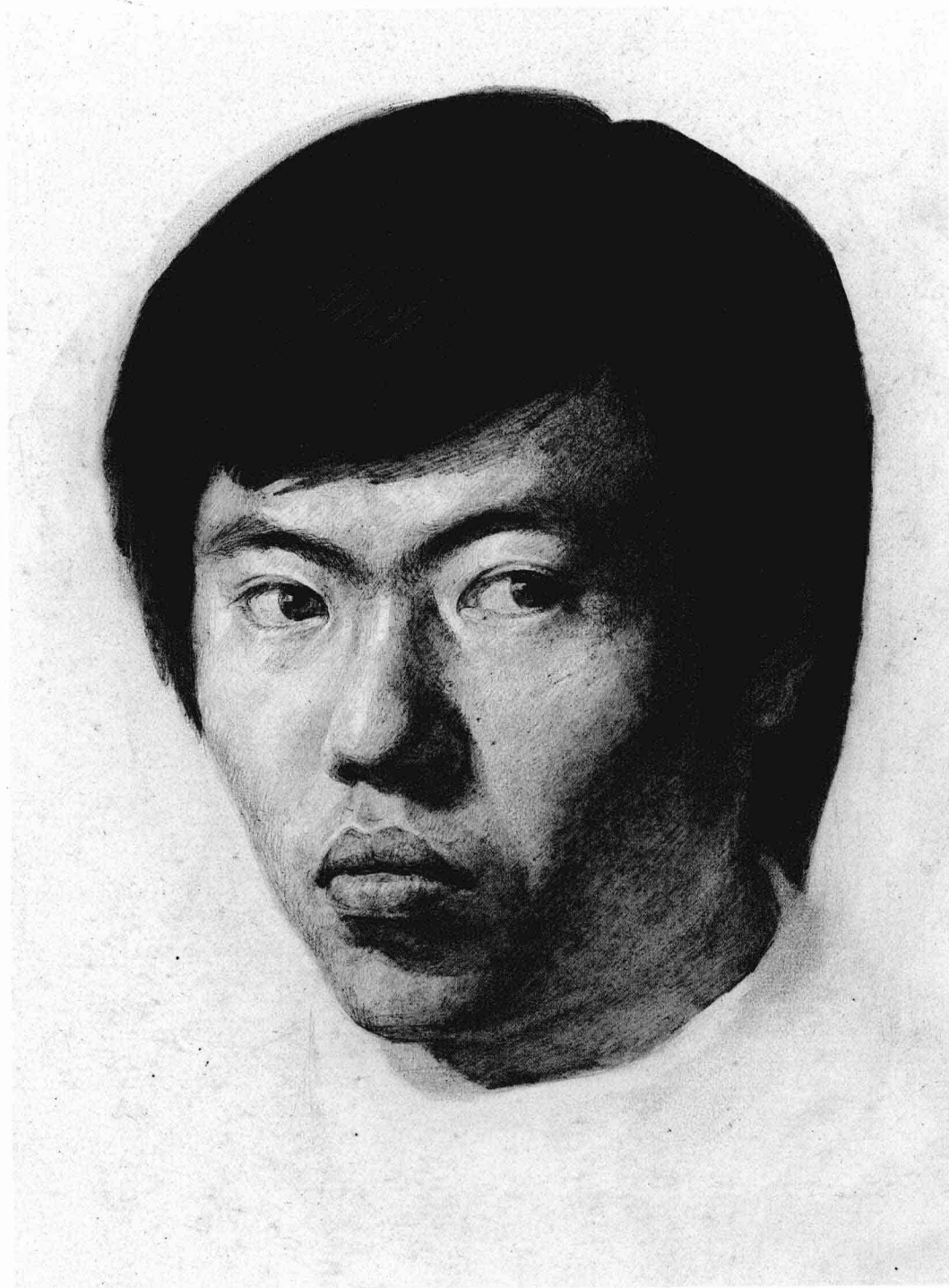

石膏浮雕（整开）
（一年级）1990年
指导教师：王华祥

印尼华侨 JVUY 肖像（四开） 2000 年

自画像（1985年）

女半身像局部 (一年级 1991年)
指导教师: 王华祥

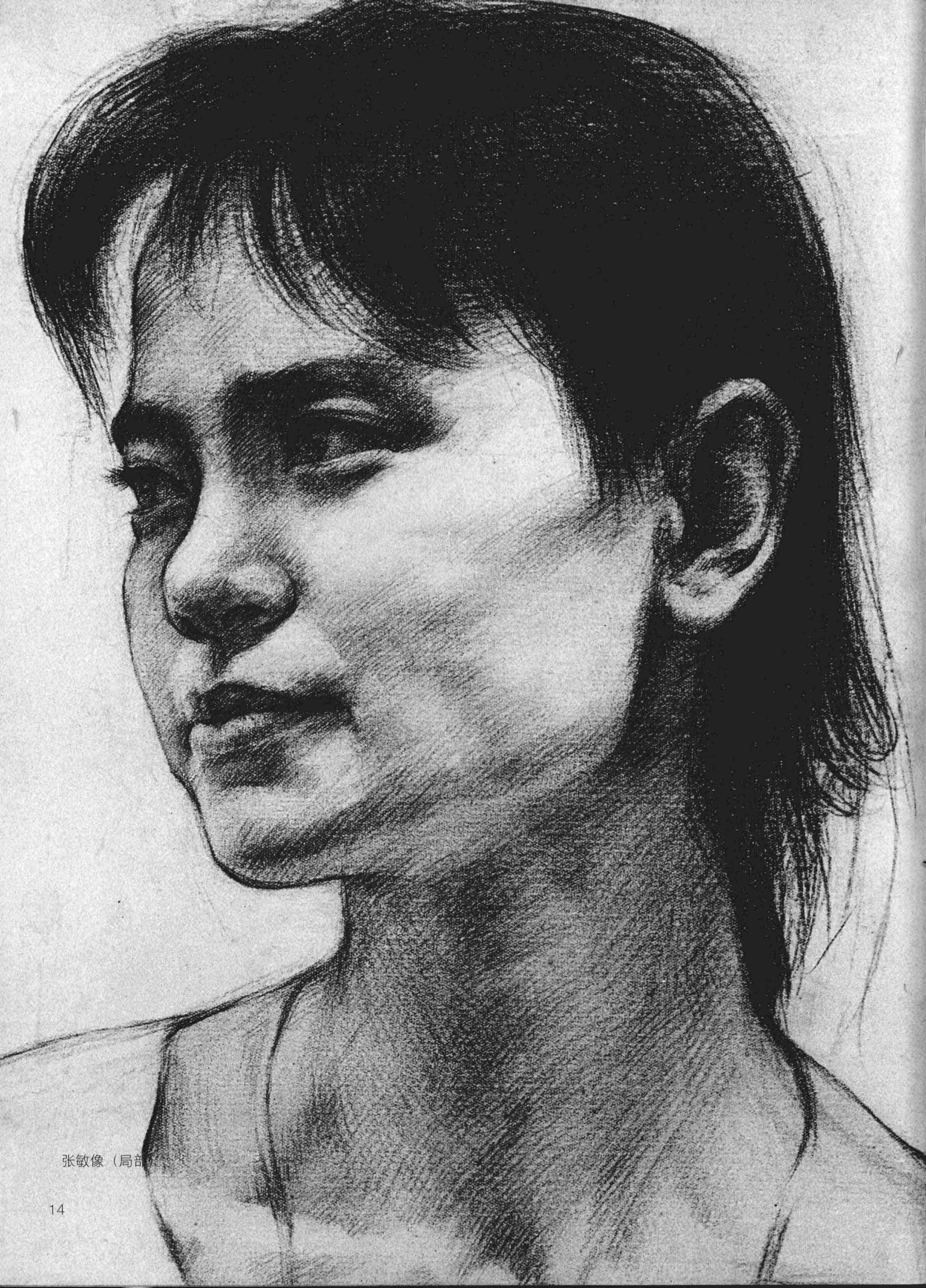
常靖 1988.12.25

女肖像（四开） 1988 年

张宇大头像（对开） 1992 年

张宇 1992.1.28 13

张敏像（局部）

张敏像（对开） 1989 年

